

当代画家速写精粹

刘泽文速写集

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

刘泽文速写集/刘泽文编绘. —北京:人民美术出版社,2001.1

(当代画家速写精粹)

ISBN 7-102-02280-8

I. 刘… II. 刘… III. 速写—作品集—中国—现代

IV. J224

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 88238 号

刘泽文速写集

出版者 人民美术出版社
(北京北总布胡同 32 号)

责任编辑 许征云

装帧设计 刘明霞

制版印刷 深圳大公印刷有限公司

发 行 者 新华书店总店北京发行所

印 数 1—4000

2001 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

开本 787×1092 毫米 1/12 印张 9

ISBN 7-102-02280-8/J·1962

定价:40.00 元

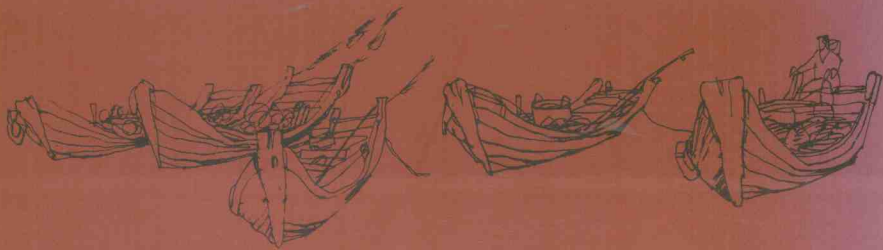
当代画家速写精粹

刘泽文速写集

人民美術出版社

当代画家速写精粹·刘泽文速写集

ISBN 7-102-02280-8

9 787102 022802 >

ISBN 7-102-02280-8/J·19

定价：40 元

当代画家速写精粹

刘泽文速写集

人民美术出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

艺术脚味、眼味和手味

翟墨

(中国艺术研究院研究员、博士生导师、著名艺术理论家)

这个展览创意新颖,突破了过去展览的单一模式,将速写、摄影、录像有机地结合在一起,互相补充,互相印证,使观众既有身临其境的现场感,又有艺术提炼的升华感,并可对比不同艺术传媒的特征,起到了“一石三鸟”的作用。

刘泽文有着扎实的造型功力,速写得极好,可以说达到了一流水平。这个展览中的作品,洋溢着画家对欧洲和东南亚初恋般的新奇和激动,保留着第一印象的鲜活感受,形象取舍果断,节奏抑扬顿挫,线条笔断意连,拿到中国美术馆展出也毫不逊色。这些作品的可贵价值,正在于它们有着浓郁的脚步味、眼味和手味。而这,正是在科技高度发展的时代渐渐被艺术家淡化和忽略的东西。

脚味。现代化的交通工具不能完全代步。正像中国的“趣”字是由“走取”二字所组成一样,只有靠自己“走”着“取”得的东西才有“趣”。飞着、坐着、拍着是得不到的。譬如爬山,你坐着缆车上来,总没有自己攀登时移步换景的乐趣,也不会有擦着汗水浴着山风把险峰踏在脚下的自豪感。刘泽文访欧洲和东南亚,手里拿着画夹,脖子上挂着照相机和摄像机,够重的了,可是他为了选取独特的角度,硬是靠自己的双脚走去走来,爬上爬下。一个多月下来,他的腿跑肿了,一按一个坑。原来突起的腹部跑平了,产生了奇特的减肥功效,他风趣地说:“我把肚子丢到欧洲了。”正是这种亲自行走,多方寻找,他的速写和摄影、摄像才投入了自己的心血和汗水,融入了自己的理解和体会,才同司空见惯的风光图片拉开了距离。

眼味。照相机录像机不能完全代眼。艺术就是美的发现。蹩脚的艺术家戴别人的眼镜,优秀的艺术家戴自己的眼镜。而用自己的眼睛看世界时,那种因生活经验和学识积累形成的“前结构”,常常会造成视错觉,视错觉是对世界“创造性的误读”,是艺术创造的酵母、艺术升华的灵感。苏东坡说:“作画以形似,见与儿童邻;作诗必此诗,定知非诗人。”绘画超越照相般的“形似”和“此诗”,就是靠错觉的启迪和提升。现在,许多画家依赖照相机收集素材,而把速写束之高阁,这就等于只收集“形似”和“此诗”,而把可贵的视错觉排除在外。刘泽文在短短一个多月里跑了那么多地方,他完全可以只用照相机、录像机去“扫描”、“网罗”物象,但是他却只把这些当做辅助手段,而坚持把速写当做重点。在速写的过程中捕捉错觉,筛选物象,提炼形象,他的速写有时虽然只有寥寥数笔,却比细致清晰的照片更耐看。速写有着永恒的、照相机和录像机永远无法取代的价值。

这里我想强调指出,艺术的表现是多层次的,它不仅要表现看到的物象,还要表现想到的意象,还要表现感到的情象,还要表现悟到的对象。层次愈高,离物象的原形也就愈远。而且,往往只有想到、感到、悟到,才能更好地看到,才能更好地见其所见,不见其所不见。“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”,“离恨恰如春草,更行更远还生”。别愁、离恨,看不见,摸不着,可是感到了,悟到了,于是也就看到了。甚至连使用相机也是如此。我曾在一篇谈摄影的文章里谈到,故宫后门东侧有一个电影广告牌,画着电影“代理市长”的头像。人们天天从那里走过,只是看见一个广告牌而已。而摄影家齐博文却发现,从一定的角度看,故宫角楼恰像恰像帽子一样戴在广告牌上的代理市长头上,他按下快

门,拍下了杰作《沉重的乌纱帽》,揭示出封建传统和历史重负对改革的重压。另外,雕塑家奥登伯格把平常晾衣服的小木夹放大到六层楼那么高,成为暗含两人拥抱的抽象雕塑杰作。这些都是有了想到、感到和悟到之后才有独特的看到的例子。我想,刘泽文这次赴异国采风,获取了这么多新鲜珍贵的创作素材,并在收集素材的过程中融入了自己的部分发现和创造,如果他在整理、消化这些素材时进一步以想到、感到、悟到提升看到,他一定会有更多更有艺术价值的新发现、新创造。

艺术的独特发现极其可贵,哪怕有一点点原创性发现,就很了不起。据说哥伦布发现新大陆后人很不舒服,在一次宴会上说,你不就是乘船多转了些地方吗?哥伦布也不分辨,只是指着餐桌上的鸡蛋:“谁能把它立起来?”在座的太太、先生们试了试,谁也没能使鸡蛋立起来。哥伦布拿起鸡蛋,磕破一端,鸡蛋稳稳地立在了餐桌上。有人说:“嗨,这样我也会。”哥伦布说:“在我之前,你为何不先做出来呢?”这就是首创的价值。现在全国专职画家成千上万,有的很有功力,很有水平,但却像饱满的土豆装到麻袋里,虽有实力却出不了头。哪个土豆如果集中全力爆出一根独创的硬芽,就会像锥子一般戳破麻袋,脱颖而出,崭露头角。有的画家初登画坛,短短几年间就爆出了绿芽,有的却一辈子停留在土豆状态。烟台的画家乃至山东的画家近几年分外活跃,希望能看到更多的画家戳破麻袋,跳出麻袋。

手味。电脑不能完全代手。绘画永远是“手艺人”的心灵轨迹。好画一定要带着感情“写”出来,“画”出来,而不是机械冷漠地“做”出来,速写尤其是如此。刘泽文的速写有着很强的手感(现场感、氛围感、节奏感、韵律感),这些都只能在特定的时空条件下产生,具有不可重复的一次性,所谓艺术的含金量即在于此。这次展出,他的速写一律不修改,不重画,就是为了不破坏原作的手味。好的速写包含着艺术创造,它的价值甚至优于那些缺乏创意的“创作”。

最近,画坛上流传着吴冠中和张仃两位大画家关于“笔墨”的争论。吴冠中说“笔墨等于零”,张仃说“要守住笔墨的底线”。吴的原意是说,离开画面的需要和意味孤立地谈笔墨是没有意义的,把传统的程式当做笔墨来肯定,更无异于以陈旧的词汇限制绘画语言的新出。张仃的意思是说,中国画是线的艺术,笔墨是中国画写意抒情的基本特征,否定了笔墨也就否定了中国画,吴冠中自己的画里也有笔墨,守住笔墨的底线也就守住了中国画的边界。二人的观点看似对立,其实在对“手感”的肯定上却是殊途同归,有着内在的一致性。只不过吴冠中偏于强调即兴式的充满激情的手感,张仃则偏于重视程式化的不失一定规范的手感。

韩美林在给山东女画家杜华的画集写的序言里,提出了成熟画家的两个条件:其一是要有自己的风格;令人不看落款就知其人;其二是好画难仿,有悟性和技术的难度。这也正是我所说的跳出麻袋的条件。刘泽文正以“拼命三郎”的艺术献身精神,以自己特有的脚味、眼味、手味朝着这个方向努力,我相信他一旦返博为约,定能产生创造性的突破。

1998.12.12 烟台·文豪大酒店

挥纤毫之笔 则万类由心

杨松林

(山东省美术家协会主席、山东艺术学院教授)

在还没有“速写”一词之前，速写就已出现。原始人在洞窟壁上留下的远古人类生活图像，可以说就是最古老、最率真、最有价值的速写。原始“艺术家”首先在动物身上观察到旺盛的生命、多变的体态、独特的习性、乃至精美的细节，并把与生存紧密相连的精神活动所产生的想象和激情一起注入“笔”端。可见“速写”从它诞生的瞬间起就和生存、生活、生命连在一起，因此速写的本质特征即表现鲜活的生命形态与生活气息。

画家拿起速写笔，只要付出必要的艺术劳动，他所获得的将不仅是活的造型能力、活的艺术形象，还包含一个有创造力的画家所必须的活的艺术心灵。古今中外，成功的艺术家都与速写结下不解之缘，在不同的时代不同画家的手中，不同的方法、手法、风格的速写源源不断地流注艺术长河，成为人类艺术宝库中闪烁着生命光彩的精神财富。

遗憾的是照相机的问世，使许多人丢下了手中的速写笔，画速写的人少了，毕生坚持速写者更少了。

刘泽文则是少数坚持速写者之一，尽管他也使用照相机和录像机，但却从不因此放下速写笔。多年的艺术实践告诉他，固然神笔妙手不能像照相机那样在秒时之内就能记录下快速变化的形象，但照相机只能机械地抓到包罗万象世界中的某一表层信息，却又常常在那些预想不到的瞬间即逝的快动作、活表情面前显得无能为力。而画家训练有素的眼、脑、手却能成功地捕捉其本质特征，同时还赋予画家的才情、素养以及绘画性的表现，而这一切却是任何高级相机所办不到的。因此，正像电子计算机的出现，丝毫没有减弱基础数学的重要性一样，现代照相技术的发展也终不能取代绘画艺术，照相机确已成了艺术家手中的一种现代摄取工具，但是却永远代替不了画家的眼睛。

还是让我们先来给刘泽文画一幅速写。

刘泽文是一个典型的山东大汉。身高体壮，憨厚质朴，却在憨厚中透出聪颖、质朴中流出灵气。他能吃苦耐劳，像牛一样的不断拓宽耕耘，人称“拼命三郎”。在当战士时，他可以背着全副武装泅渡千米海域，如今却负着两百多斤的体重，毫无懈怠地跋涉无边的艺术海洋。

他有一双开缝不大的眼睛，却被他磨砺得十分敏锐，几乎所有打他眼前闪过的好东西，都逃不过他这双眼。他那打小就能整本本地默写“小人书”的巧手，曾经创作出版六十多本连环画、上百幅年画、近五十幅宣传画、百余种封面画以及无数计的水彩、水粉、油画、水墨画、抽象绘画，因而有了多栖、多产画家的雅号。他的作品足以铺展出一条漫长的路。

这一切都受惠于他的速写。

吴作人先生称速写是画家毕生的作业，这在刘泽文身上得到最切实的体现和验证。他的艺术生命的确是速写连在一起的。

这本速写集是他的人生与艺术旅程中的一个片段。是用他自己的“书写式”的线条所完成的一部“游艺漫记”。他以一颗虔诚炽热的心游目骋怀，拜谒人类文化的精粹遗存，并满腔热情地拥抱生活、投身自然。凡他的双脚所能走到、眼光所能投射到的一切，经过选择过滤和瞬间的心灵碰撞，都会在他的速写本上留下踪迹获得灵魂。古老的圣殿、奔跑的马车、优游的情侣、广场的人群、威武的卫士、欢快的游艇、驾舟的渔民、出海的渔姑、起舞的僧人、草原的牧者……古今中外凡大千世界中的一切都会在他的笔下汇成由果断灵动的线条织出的人流、物流、信息流，滔滔不绝又情趣盎然地流淌而来。德国美学家席勒提出“美是活的形象”这一美学命题。他说：“一块大理石，尽管是而且永远是无生命的，却能由建筑师和雕塑家把他变为活的形象。而一个人尽管有生命和形象，却不因此就是活的形象。”的确，画家中常遇有精确无误地画出外貌，却怎样也不能使其变成具有感人魅力的活的形象的窘境。究其原因，关键即在缺乏感悟生命形态的敏锐眼力，和以心灵与之对话所产生的激情，又缺乏席勒所提示的“形象就是生命，生命就是形象”所需要的活的表现能力所致。刘泽文倒有点像中国童话中的神笔马良，他在捕捉对象的形气神态特征上有着特殊的机敏，同时还练有一手能使“石头”变活的神来之笔，他得心应手地驾驭线条语言，忘情尽意地捕捉对象并抒发自己情怀，几乎达到随心所欲、身与物化的自由境地。

当人们在为他那痛快犀利、气贯意连、一语中的的线条而不禁称赞他那游刃有余的巧手时，却没有看到他那因辗转旅途而肿胀得穿不进鞋子的沉重双脚和为此所付出的艰辛；当人们在为那些丰姿绰约、出神入化的活形象而赏心悦目甚至拍手叫绝时，也许会恍然感悟生活原来是充满生命的造物——它需要以心换心、以情生情，只有虔诚地走进它去，你才能听到它的血液流淌，摸到它的脉搏跳动。

可以把艺术家的思想情感、知识修养、功力技巧、观察力想像力和经验等等看作无数无形的“网扣”所交织成的一张抛向生活大海的“网”。只有做一个有心人、一个有情人，带着这张“网”去投入生活的海洋，生活是不会辜负有心人的。

刘泽文是一个有心人。速写影响了刘泽文的生活道路并已成了他的一种生活方式和生命的一部分，他手中的画笔也已成了他的神经末梢的延续。他并不是一位专职速写画家，但速写在他成长与成功的道路上给了他最可宝贵的品格：真诚、激情，韧性、机敏与活力。

古人云：“挥纤毫之笔，则万类由心。”这既是刘泽文的速写充满灵性的要诀，也是对本速写集的贴切的点评。

2001.6.5

速写刘泽文

孔维克

(山东省美术家协会副秘书长)

提起刘泽文,在山东美术界可以说无人不晓。他一米八几的个儿,200多斤的体重,腆着个大肚子,往那儿一站遮影一大片,嘿!整个儿大黑塔。你别看他人高马大却心细如丝,当然属于当粗则粗、当细则细的那种。当他佝偻着身子在方寸大小的纸片上画成成千上万幅连环画、那一摆摆细勾粗勒的速写,以及设计那一本本匠心独具的画册时,你怎能想象这是他那个大巴掌握着小笔杆干的活儿。

刘泽文出道较早,他在“运动”中坐着火车到各大美术出版社画现印地创作那些配合革命形势斗争的宣传画、为省出版社在威海石岛等地办年画班、改年画的年月,我辈中不少人或许还是流着鼻涕在做毛主席的好孩子哪;他在画一大堆“著作等身”的连环画时,没准在座的不少人正谈他或临他的连环画呢。

刘泽文睡觉鼾声如雷,说话声似洪钟,口无遮拦、直言不讳。你与他交往尽管放心,整个直来直去的主儿。填履历表的学历一栏时从不像有些人那样填“大学同等学力”,而直写“小学六年级”,这不仅显示出他胸怀坦荡、性格直率,其生活的磨难,从中也可见一斑。父母的早逝使他过早地饱尝了人间的冷暖,高攀了说,这使他也只能和高尔基上同一所大学了。像所有自学绘画者一样,他是吃杂粮长大的,恰是这个“杂”使他养成了善于吸收消化的胃、健壮的肌体。难怪他无论油画、水粉、国画、年画、连环画、宣传画样样能画,且在当时都能达到相当高的水准。曾几何时,山东美术出版社的连环画封面设计、绘制几乎全让他包了,山东的年画几乎多数让他动笔改过后出版社才放心出版。这当然可看出他在艺术上有着悟性、灵性,但更重要的是他下着别人难以想象的“黑功”,难怪人称他是美术界的“拼命三郎”。

别的不说,仅看他已是五十好几的人了却还坚持几十年如一日地画速写,就可知其用功之“黑”。如今随着照相机的普及,这“家”那“腕”的谁还干这个呀,“咔嚓”一声不就全齐了嘛。更何况泽文本身就是山东摄影家协会会员,几千上万元的照相机家里摆着好几架呢。刘泽文固执地认为只有用笔去画,才是画家沟通生活与艺术的有效手段,那怕只留下几根线条,也会勾起你日后艺术的记忆。这些年来他到过不少国家,国内大江南北也走了不少地方,他每到一地几乎都在其速写本上留下了痕迹。1998年他在烟台举办了“欧洲纪行——刘泽文速写作品展”,笔者与北京几位美术界理论家及画家应邀参观了展览并参加了学术研讨会,大家对他的速写中流动的线条、生动的形象、跳跃的情感、精彩的表现,发出了由衷的赞叹。翟墨先生就“眼味、手味、脚味”三个方面作了认真的分析和到位的评价,关于“脚味”,翟先生幽默地强调可别误解为“脚气”啦,而是指中国文化中所强调的“行万里路”,亦是现代人所说的“现场感”、“近距离地切入生活”之意。泽文就此也特别讲了自己的切身感受,他说你如不到现场就无法领略那份真切、那份激动,为了画出自己心中的激动有时确实会不顾一切。他曾独自一人到赣南山区,为创作连环画“陈毅打游击的故事”而翻山越岭,搜集素材。有一次在齐腰的草丛、参天的密林中找不到下山的路,直到太阳落山时,不得不大呼救人,幸得一老依通声赶来方得以脱险。他也曾置高血压和感冒于不顾,奔走在海拔3500米的玛曲草原采风,严重的高山反应,几乎要摆倒这个山东大汉,可他硬是撑了下来。泽文除了这种献身精神外,笔者认为,他画速写及此次办展至少可以从三个方面窥其意义和价

值；其一，是泽文的艺术实践自身旁证了画速写对于一个艺术家在技术训练和洞悉生活两个方面的重要性，泽文的作品生活气息浓厚，他的艺术修养全面，且创作能力及造型能力特强，这大概都得力于速写的恩惠；其二，观看泽文的速写本身即是一种美好的艺术享受，他的不少速写已经不仅是在搜集素材（因为照相机比笔更能担当此任），而是一种激情的喷发，是美在画家的手纸之间真切地交流、是生活的激情和艺术的功效在笔上自然地流动，这些因素最后都综合地定格在了他的速写上。他速写中不少看似偶然挥写的神来之笔，实则得之于长期的训练和积累，如《欧洲马车夫》、《候车的马来女子》、《罗马古遗址》，以及他在甘南画的《草原印象》、《法舞会》，在石岛画的《扛槽姑娘》等，均寥寥数笔，但神气活现；其三，刘泽文的速写展可给大家以生动的启示，速写与创作、速写与生活、速写与线条等诸方面给一个画家的深刻影响永远也不会过时。听说泽文还将在北京举办速写作品展，人民美术出版社也将出版他的速写作品集，这可在扩大泽文速写艺术欣赏层面的同时，也将给更多的画家以启示。

泽文是一个永远不会停止探索的人。青年时期，他在特殊的政治背景和文化环境下，成了高产、多品种收获的画家。回顾过去，他淡淡地一笑说多数作品以及印刷品都未保留，因为这些画现在看来在艺术上太幼稚了。随着年龄的增长，他在不断寻找着艺术上的定位和思想上的成熟。前些年他在水粉画上取得了令画坛瞩目的成绩，后来转入了现代绘画，曾出版过一本颇具考究的《刘泽文现代绘画集》，近年来他又转入了中国画人物画领域，画起小品人物来也是津津有味。

刘泽文除自己勤于笔耕外，还热心于美术组织工作，他现任烟台美术家协会常务副主席并兼职省美协副秘书长，与我一样在“为他人作嫁衣”，虽夜深人静之后才能画画，但也能苦中求乐，用他的话说“都有一颗红亮的心”。因为我们秉性较近，脾气相投，又加之工作关系，创作笔友，于公于私，自然接触较多。他常来我处小酌，照例要炒辣椒喝辣酒，每每举杯长嘘短叹，总离不开追求艺术之甘苦，敢达人生之境界。有次他从甘南归来谈及藏人终年辛苦换来的碎银，到晒佛节却三叩九拜地长途跋涉虔诚献给寺庙，然后又兴致勃勃地开始了新的一年的辛苦，有了新的碎银，一年后再朝拜进香，献给庙里，又两手空空高高兴兴地去辛苦，你说他们傻不傻？我说当你从太行山吊着缝了8针的胳膊回家时，遭到家人狠狠地一通数落，你却拿着速写本向家人宣扬你的收获时，别人怎么看你？”与藏人一样，都是傻子。”他说。

2001.4.25 济南砚耕堂

画家·刘泽文

刘泽文,男,1943年生,山东即墨市人。烟台画院专业画家,国家一级美术师。现为中国美术家协会会员、山东省美术家协会副秘书长、山东画院高级画师、山东省现代水墨画研究院副院长、烟台市美术家协会副主席兼秘书长、烟台书画研究院院长。

从艺30多年来共出版、发表以及在省、全国和国际性美展中展出作品千余件(连环画60余本)并多次获奖,其中代表作《望穿碧海千层浪》入选1975年全国美展并被中国美术馆收藏,《陈毅打游击的故事》(水粉组画)入选1982年全国美展,《我帮奶奶引针线》入选第七届全国美展。1998年国画《考场》入选由中华人民共和国文化部、中国艺术研究院、中国美术家协会、中国书法家协会联合主办的“世界华人书画展”并获铜牌奖。近年来还在烟台、青岛、济南、深圳、北京、台北等城市和韩国、马来西亚、奥地利等国家多次举办个人画展及联展,1998年12月,由山东省美术家协会等单位主办了“刘泽文赴欧洲及东南亚采风展览暨学术研讨会”。出版有《刘泽文水粉画集》、《刘泽文现代绘画集》、《刘泽文速写集》等个人专集。水粉组画《晨》入编《中国现代美术全集》水粉卷。

刘泽文的艺术成就已多次在报刊、电视台作专题介绍并编入《中国美学家年鉴》、《中国美学家辞典》等多种辞书。

自 白

在我“不惑”之年适逢国门敞开，国人开始走向户外世界。

我在“知天命”之际有幸继韩国、马来西亚之行后，又应邀飞往欧洲。

我虽然只身远足，又说得不得外国语（外国人也未必都说得中国话），但我相信，玉皇大帝与耶和華是靠心灵沟通的。

于是，我背上我那些辛勤耕耘的果实，从东方进入遥远的西方艺术殿堂。

于是，我堂而皇之地奔走在欧洲大地上，不停地猎取着，吸吮着西方文化艺术的精华。

于是，也便有了《刘洋文赴欧洲及东南亚采风展》和本集速写作品的问世。

我本想乘坐一回欧式豪华马车
环城一周，也风光一把，但最终还是作罢，
看完展览只好对乌申夫连说 THANK YOU!
拜之！乌申夫扬鞭而去。

1998.7.14 于余英时纪念馆
江青文墨画

纳托里果·埃玛努埃莱二世纪念碑及祖国祭坛^左
 雕塑，正面是一尊象徵罗马城的庄严的雕像俯视着脚
 下的无名战士墓。1990.7.7，江青生建家。